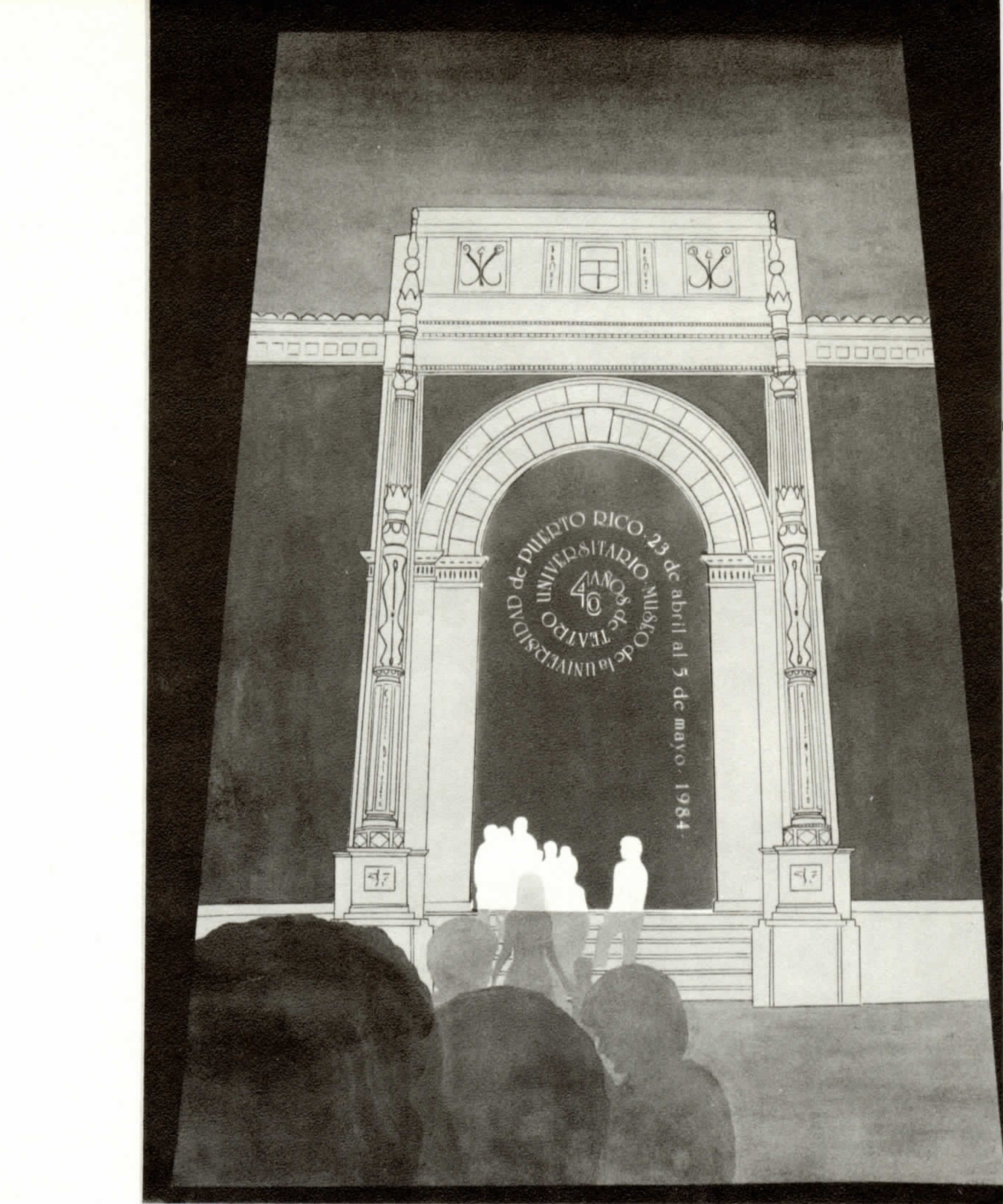

40 AÑOS de TEATRO UNIVERSITARIO · MUSEO de la UNIVERSIDAD de PUERTO RICO · 23 de abril al 5 de mayo · 1984

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

23 de abril – 5 de mayo de 1984

40 años de teatro universitario

El Teatro Universitario presenta
LAS Columnas DE LA Sociedad
de Henrick Ibsen
Dirigida por L. Santiago Lavandero
Vestuario de Helen Sackett
Director Técnico: R. Cruz Emeric
Ayudante de Escena: José L. Marrero
TEATRO DE LA UNIVERSIDAD
ESTRENO - DICIEMBRE 2 - Precios: Butaca $1.00
(Impuesto incluido)
West Indies Adv.

MENSAJE DE LA EXPOSICION

Muchas veces acudimos a este Museo para admirar las piezas aquí expuestas que nos deleitan con la belleza de la pintura y la escultura. Toda obra de arte y su trasfondo histórico que aquí se recrea.

Hoy hemos de exponer el trabajo de estos 40 años del Teatro Universitario. Esta exposición encierra nuestro Departamento de Drama y su trayectoria histórica. El Departamento de Dramas es uno de los pilares del Teatro Puertorriqueño ya que desde el 1941 ha sido la cuna de nuestros trabajadores del arte de la representación a quienes dedicamos esta exposición. A ellos que nos han servido de ejemplo donde quiera que estén, vaya nuestra admiración y respeto.

Asociación de Estudiantes del
Departamento de Drama

MENSAJE DEL DIRECTOR

Para hablar de un Teatro Universitario basta con detenernos a pensar en todos los estudiantes que desde nuestro escenario han entretenido al público universitario y a la comunidad puertorriqueña en general; basta con pensar en todos los maestros que han ofrecido sus conocimientos y talento a la tarea de formar artistas para nuestra escena nacional desde aquella primera producción de **John Doe** de George Bernard Shaw en 1941 hasta **Habladme en entrando** de Tirso de Molina en nuestros días. La conmemoración de estos cuarenta años de trabajo nos debe llenar de orgullo a todos. Los frutos de dicha labor somos nosotros mismos.

El Teatro Universitario ha influído grandemente y porque no decirlo, ha determinado en mucho la creación de lo que conocemos hoy como el movimiento teatral puertorriqueño. Los nombres de Leopoldo Santiago Lavandero, Ludwig Schajowicz, Nilda González, Victoria Espinosa, Myrna Casas, Dean Zayas, Rafael Cruz Eméric, Carlos Marichal, Fernando Rivero, José Angel Cuevas, Helen Sackett, Gloria Sáez, Edwin Silva Marini, Alfonso Ramos: directores, escenógrafos, diseñadores de vestuario y luminotécnicos que han levantado y desarrollado el Teatro Universitario, están innegablemente ligados al desarrollo del quehacer teatral de nuestro país.

Egresados de las aulas del Departamento de Drama encontramos una larga lista de profesionales que resplandecen en diferentes facetas del teatro nacional. Así: el dramaturgo Luis Rafael Sánchez; las actrices María Judith Franco, Lydia Echevarría, Idalia Pérez Garay; los actores José Luis (Chavito) Marrero, Daniel Lugo; los técnicos Toni Fernández y Fernando Aguilú y tantos otros que por falta de espacio no mencionamos. Todos ellos son piezas matrices del motor que guía el Teatro Puertorriqueño.

A ese grupo se unen años tras años decenas de jóvenes que atraídos por el calor de las candilejas y el olor de la pintura, en busca de los mundos de Shaw, Ibsen, Chejov, Strindberg, Lorca, Calderón, Lope, Tirso, T. Williams, Moliere, Shakespeare. . . Vienen a realizar sus sueños en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Al esfuerzo y en la dedicación de este grupo de estudiantes debemos el presente acto conmemorativo de los 40 años del Teatro Universitario.

Honrar: honra. Y siguiendo la consigna de nuestros estudiantes no debemos cerrar estas líneas sin mencionar a la persona que más ha dado de sí por el

Departamento de Drama y el Teatro Universitario: a doña Carmen Luisa Nevárez, a quien debemos agradecer su dedicación y lealtad a través de todos estos años que hoy recordamos.

Detallar aquí los logros del Teatro Universitario sería pretencioso. La premiación de nuestras producciones una y otra vez, en y fuera de Puerto Rico y el reconocimiento de que han sido objeto profesores y estudiantes de nuestro Departamento hablan por sí mismos y crean un mundo, un tiempo. Es aquí que se abrazan las generaciones de nuestros artistas. Maestros, estudiantes y empleados todos actores de su propia historia haciendo la historia de nuestro Teatro Puertorriqueño.

Como Director del Departamento de Drama me uno a este entusiasta grupo de estudiantes que son la razón de ser de nuestro Departamento y la esperanza de otros 40 años de labor teatral. Como compañero les extiendo un abrazo fuerte de hermano.

Dean M. Zayas

EL TEATRO UNIVERSITARIO

Por Myrna Casas

La afición teatral en la Universidad de Puerto Rico se manifestó en forma esporádica durante los años '30. Antes de la creación, en 1941, de un grupo teatral subsidiado por la institución, surgieron producciones que apuntalan ya un interés particular por el arte dramático. Muchos todavía recuerdan la "Farándula Universitaria", organizada en 1935, y su producción de **Nuestra Natacha** de Alejandro Casona en mayo de 1937, así como los esfuerzos de su fundador, el entusiasta Hernán Nigaglioni. También en aquella década jóvenes actores, primero en la Escuela Superior de la Universidad, luego en la propia Universidad, llevaron a cabo presentaciones de obras de los hermanos Alvarez Quintero y de Lope de Vega en lo que entonces se denominaba el "assembly hall" o más correctamente el paraninfo. (Hoy está allí el salón de reuniones del Senado Académico).

Entre los actores de aquel tiempo se encontraban: Acté Rodríguez, Esther Negrón, Rosita Aróstegui, Arturo Morales Carrión, Roberto Busó, Fernando Monserrate. A su vez se destacaban los directores Manuel García Díaz, Hernán Nigaglioni, Leopoldo Santiago Lavandero. Este último, una de las figuras máximas de nuestro haber teatral, del teatro

En el Taller de Costura
Nilda González, Emilio Belaval, Myrna Casas, Helen Sackett, etc.

puertorriqueño. En 1941, al organizar el Teatro Universitario, Santiago Lavandero creo un grupo que habría de llevar a cabo una labor continua de producción teatral dentro de nuestro primer centro docente.

Fueron uniéndose a esta compañía teatral universitaria profesores que aportaron lo mejor de su talento: Rafael Cruz Eméric, maestro entre los escenógrafos del país y creador, junto a Santiago Lavandero, del Teatro Rodante Universitario; Helen Sackett, extraordinaria diseñadora de vestuarios; Carlos Marichal, escenógrafo y artista de tan importante aportación al teatro puertorriqueño; Ludwig Schajowicz, director del Teatro Universitario desde 1947 al 1953, quien junto a su esposa Luisa, dirigió inolvidables producciones de grandes obras clásicas tales como: **Hécuba** e **Ifigenia** en **Aulide,** de Eurípides, **El gran teatro del mundo,** de Calderón.

Aventajados estudiantes de Lavandero y Schajowicz se unen también al Teatro Universitario luego de terminar sus estudios. Son éstos los directores: Angel F. Rivera, Nilda González y Victoria Espinosa. Siguen ellos la tradición que hace posible la creación de una conciencia de diversos estilos teatrales en la comunidad puertorriqueña. Además de las producciones presentadas con estudiantes universitarios se organizan otras con grupos ajenos a la vida estrictamente académica. Nilda González dirige varias producciones con miembros de la comunidad que solo podían asistir a ensayos en las noches. De este esfuerzo surgieron producciones como **La máquina de sumar** de Elmer Rice y **La hija de Iorio** de Gabriele D'Annunzio. Victoria Espinosa crea "La Comedieta Universitaria", una compañía de jovencitos de escuelas primarias y secundarias del área metropolitana que presentan entre otras. **Los títeres** de **cachiporra** de García Lorca y **Las trapecerías de Scapin** de Moliere.

En 1958, el grupo de maestros y estudiantes que colabora en actividades teatrales universitarias se constituye en departamento académico dentro de la Facultad de Humanidades. Se acrecenta la labor docente y bajo la dirección de Nilda González el Departamento elabora cursos en actuación, dicción, dirección, diseño de escenografía e iluminación, producción técnica, historia y diversos aspectos de la literatura dramática. El departamento cuenta entonces con los profesores Rafael Cruz Eméric, Edwin Silva Marini, Helen Sackett, Maricusa Ornes y Myrna Casas. Dirigen las producciones Nilda González y Victoria Espinosa.

En la actualidad el Departamento de Drama continúa su labor docente dictando cursos académicos relacionados con toda rama del arte teatral. Además de los ya mencionados, se ofrecen cursos de pantomima, teatro de títeres, apreciación del teatro, panorama del teatro puertorriqueño, el teatro y la revolución y un curso especial del Teatro Rodante.

Sigue siendo el Departamento escuela de teatro, taller para la formación de actores, directores, técnicos y estudiosos del teatro. Su misión es exponer a sus estudiantes y al resto de la comunidad universitaria a las grandes obras dramáticas de todos los tiempos. Esto último conlleva una labor de producción teatral que sirve a la vez de laboratorio para el estudiante de teatro y de muestra viva de teatro clásico y moderno a la comunidad universitaria y al público en general que asiste a las presentaciones.

El número de producciones anuales ha variado a través de los años. Por lo general el Departamento de Drama presenta unas tres producciones durante el año académico dirigidas por profesores. Durante el segundo semestre se presenta la temporada de obras dirigidas por estudiantes de la clase de Dirección Escénica.

Los estudiantes hacen su concentración en Drama dentro de la Facultad de Humanidades. Siguen también una concentración en Drama y Pedagogía. Son sus profesores: Dean Zayas, actual director del Departamento de Drama, Myrna Casas, Gilda Navarra, Idalia Pérez Garay, José Félix Gómez, Rosa Luisa Márquez, Gloria Sáez, Julia Thompson Poven-

Hécube – Eurípides
Dirigida por Ludwig Schajowicz (1950-51)
Victoria Espinosa, Myriam Colón

tud, Toni Fernández, Colaboran con el Departamento los profesores Victoria Espinosa, María E. Mercado, Miriam Torres, Cheko Cuevas, Ramón Figueroa Chapel y Jaime Montilla.

Grandes autores de la dramaturgia mundial han sido representados en las tablas del Teatro Universitario: Eurípides, Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, Shakespeare, Moliere, Goldoni, Ibsen, Strindberg, Chekov, Turquenev, Gorky, Shaw, Wilde, Pirandello, Breckett, Girandoux, Anouilh, Valle Inclán, García Lorca, Williams, Jarry, Buero Vallejo y Casona.

También se han presentado importantes dramaturgos del teatro puertorriqueño (Laguerre, Arriví, Sánchez) y del teatro latinoamericano (Dragún, Solórzano, Chocrón).

Desde 1976 el Departamento ha participado en tres de los Festivales de Siglo de Oro celebrados en el Parque Chamizal de El Paso, Texas. En las tres ocasiones ha ganado el premio otorgado a la mejor producción del Festival, ganando además, actuación escenográfica, vestuario y musicalización.

En 1981, cuatro estudiantes del Departamento (Abniel Morales, Teresa Marichal, Roberto Ramos-Perea y Rafael Rojas) organizaron el Primer Encuentro de Joven Dramaturgia Universitaria. Esta actividad representa un paso de avance en el mundo de la literatura dramática puertorriqueña donde en la actualidad existe una carencia de apoyo a jóvenes autores. En 1982 se montaron las obras de Roberto Ramos-Perea, ambas producciones bajo el cargo del mencionado Encuentro. Cada dos años, a la manera de Bienal de Dramaturgia se celebrará esta temporada de Joven Dramaturgia en el Teatro Universitario. En 1984 se montan **Arcos de sangre** de Joey Rivas. **La historia del loco que se volvió cuerdo** de Abniel Morales y **Mermelada para todos** de Tere Marichal.

En el mes de abril de 1984 el Departamento de Drama instituye el **Premio Leopoldo Santiago Lavandero** máximo galardón que honrará la obra y figura de grandes personalidades del quehacer teatral puertorriqueño. Recae este honor para el 1984 en Manuel Méndez Ballester y Angelina Morfi a quienes se les dedica el **Segundo Encuentro de Joven Dramaturgia.**

Una parte de las figuras que habitan nuestro teatro profesional comenzaron su vida artística en el escenario del Teatro Universitario. Recordamos algunos nombres: Gloria

Arjona, María Judith Franco, Alberto Zayas, José Luis Marrero, Angel F. Rivera, Luis Carle, Victoria Espinosa, Nilda González, Rafael Enrique Saldaña, Velda González, Braulio Castillo, Myrna Vázquez, Jacobo Morales, Edmundo Rivera Alvarez, Elsa Román, Luis Rafael Sánchez, Juan González, Marcos Betancourt, Ernesto Concepción, Dean Zayas, Sharon Riley, Luz Minerva Rodríguez, Idalia Pérez Garay y Fernando Aguilú.

Hoy día, con el auge del movimiento teatral en nuestra Isla el público tiene la oportunidad de presenciar producciones de diversos autores, ya clásicos, ya modernos. Durante muchos años esto sólo fue posible en el Teatro Universitario. Allí se formaron muchos de los profesionales de hoy, allí se elaboró una clase teatral y un público conocedor de todas las corrientes dramáticas.

El Teatro Universitario ha sido y continuará siendo columna importante del quehacer teatral puertorriqueño. Su labor junto a la del Teatro Experimental y el Programa de Teatro Escolar del Departamento de Instrucción Pública y a la de todas las compañías independientes ha constituído un titánico esfuerzo hacia la creación de lo que definitivamente podemos llamar hoy el teatro profesional puertorriqueño.

---

40 AÑOS DE TEATRO UNIVERSITARIO

La exposición consta de diseños de vestuario, escenografía, iluminación, programas, carteles, críticas, fotos, y artículos de periódicos. Se expondrán dos maquetas y 4 maniquíes con vestuario de alguna de las producciones.

LEOPOLDO SANTIAGO LAVANDERO

1.	John Doe	Bernard Shaw	1941-42
2.	Doña Rosita la soltera	F. García Lorca	1941-42
3.	La resentida	Enrique Laguerre	1943-44
4.	El ricachón en la corte	Moliere	1945-46
5.	Las columnas de la sociedad	Ibsen	1945-46

LUDWIG SCHAJOWICZ

6.	El viajero sin equipaje	Jean Anouilh	1947-48
7.	Ifigenia en Aulide	Eurípides	1948-49
8.	Noche de reyes	W. Shakespeare	1949-50
9.	Hécuba	Eurípides	1950-51

VICTORIA ESPINOSA

10.	Así que pasen 5 años	F. García Lorca	1954-55
11.	Teatro incompleto	Max Aub	1956-57
12.	El público	F. García Lorca	1977-78
13.	El sol y los McDonald	René Marqués	1983-84

Carromato – Teatro Rodante

NILDA GONZALEZ

14.	Verano y humo	Tennessee Williams	1954-55
15.	Bolero y plena	Francisco Arriví	1955-56
16.	La hija de Iorio	G. D'Annunzio	1955-56
17.	Los justos	Albert Camus	1957-58
18.	De tanto caminar	Piri Fernández	1959-60

MYRNA CASAS

19.	El mercader de Venecia	W. Shakespeare	1964-65
20.	La loca de Chaillot	J. Girandoux	1966-67
21.	Ubu Rey	A. Jarry	1971-72
22.	Tric Trac	J. Chocrón	1973-74
23.	Tres hermanas	A. Chejov	1976-77

GILDA NAVARRA

24.	El burgués gentilhombre	Moliere	1974-75
25.	El círculo de tiza	Bertolt Brecht	1978-79

DEAN ZAYAS

26.	Noche de guerra en el Museo del Prado	Rafael Alberti	1979-80
27.	Las troyanas	Eurípides	1980-81
28.	Las brujas de Salem	Arthur Miller	1981-82
29.	Canción de Navidad	Charles Dickens	1982-83

JOSE F. GOMEZ

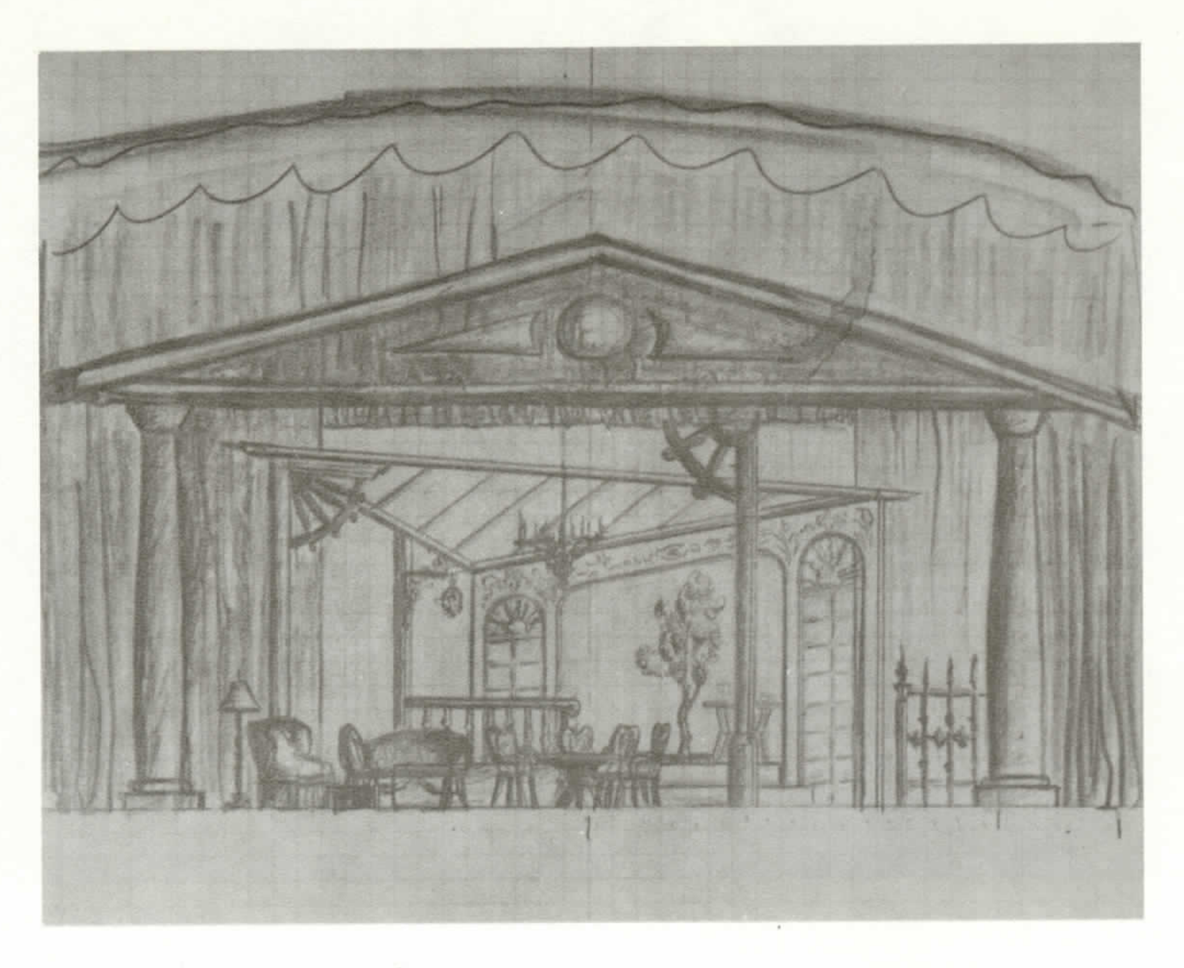
30.	Auto de la compadecida	A. Suasuna	1975-76
31.	La orgía La maestra	E. Buenaventura	1981-82

IDALIA PEREZ GARAY

32.	El señor Galíndez	Pavskosky	1981-82

ROSA LUISA MARQUEZ

33.	Cuentos, cuentos y más cuentos	Gerald Paul Marín	1980-81

Las columnas de la sociedad — Ibsen
Escenografía — L. Santiago Lavandero (1945-46)

OBRAS PREMIADAS EN EL FESTIVAL DEL SIGLO DE ORO EN CHAMIZAL

1.	Los melindres de Belinda	Lope de Vega	1976	Dean M. Zayas
2.	Don Gil de las calzas verdes	Tirso de Molina	1979	Dean M. Zayas
3.	Casa de dos puertas es mala guardar	Calderón de la Barca	1981	Dean M. Zayas
4.	Habladme en entrando	Tirso de Molina	1984	Dean M. Zayas

En el Taller de Costura
Helen Sackett, Nilda González y Ludwig Schajowicz

Los organizadores de la exposición desean agradecer encarecidamente la colaboración brindada a las siguientes personas:

Radamés Rivera Lugo, por su asesoramiento y cooperación
Carmen L. Alonso, por tener confianza en nuestro trabajo
Profesor Enrique García Gutiérrez, por hacerse co-partícipe de esta actividad
Profesor Dean M. Zayas, por creer en nosotros y brindarnos su apoyo
Julia Thompson, por su desinteresada labor para con nosotros

Dos Gil de las calzas verdes – Tirso de Molina
Diseño de vestuario – Gloria Sáez

También agradecemos la colaboración de:

Victoria Espinosa
Cheko Cuevas
Gloria Sáez
Toni Fernández
Myrna Casas
Idalia Pérez Garay
Gilda Navarra
Iván Soto Vergés
Gloria Iris Caro
Francisco Barrenechea
Jesús E. Marrero
Dr. Arturo Dávila

Museo de la U.P.R.
Albert Rodríguez
Olga Ríos
Noris Vázquez
Biblioteca General
Julio Vidal
Ernesto Rivera
Glenda Valentín
Sandra I. Castro
Betty Rodríguez
Instant Print Corp.

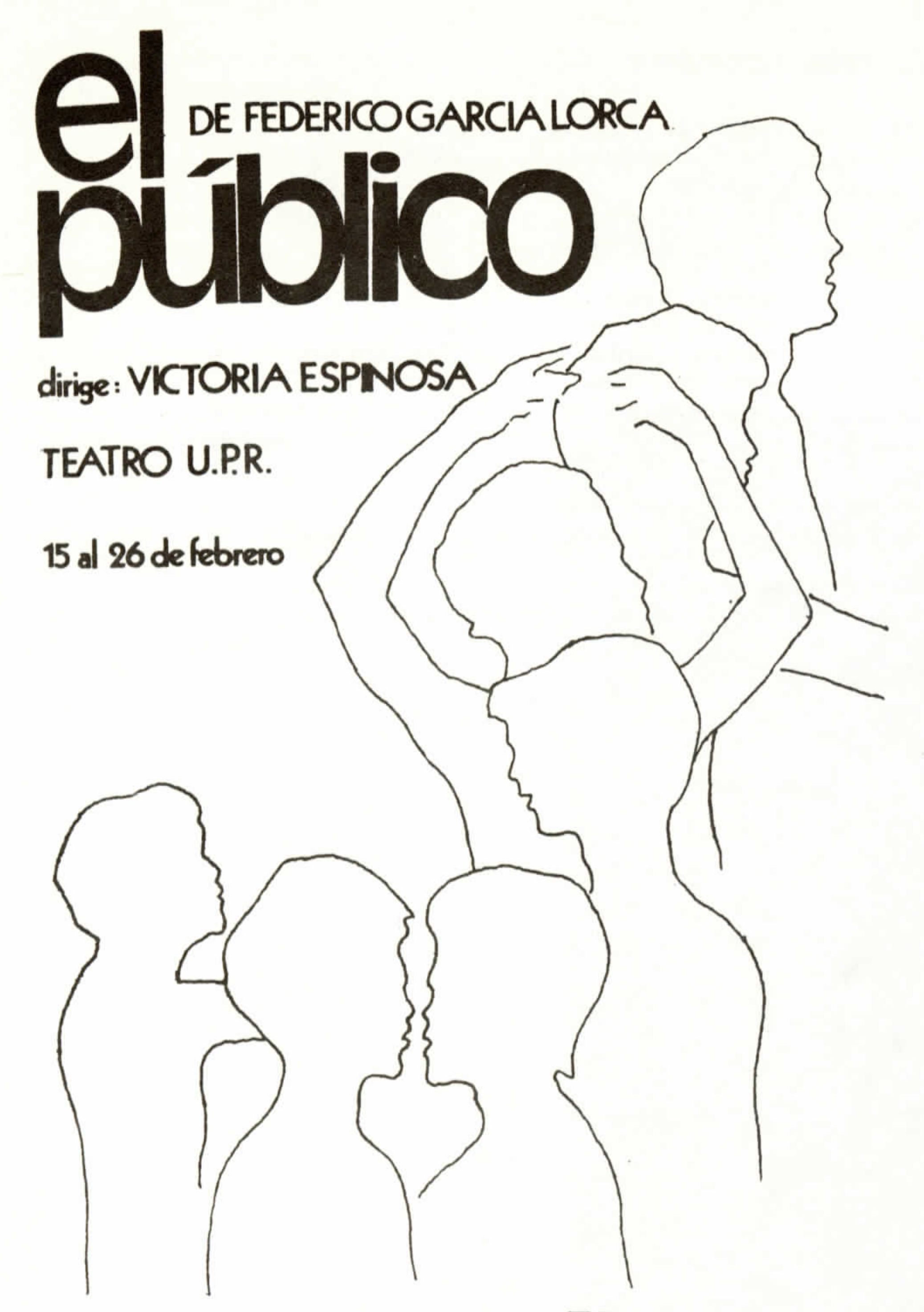
José Blanco
Marel Corporation
Armando Silva
Pio's Art Supplies
Pío Fernández
V. Suárez
José Pérez Mesa
Julio Vidal
Axel Santana
Rafael Cruz Eméric
Flavia Lugo Marichal
Lillian Colón de Reguero

COORDINADORES: Bernardo Medina, Vice Presidente
Asociación de Estudiantes del Departamento de Drama

Nydia González, Secretaria
Asociación de Estudiantes del Departamento de Drama

Fotos: Jesús E. Marrero
Samuel A. Santiago

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

CELEBRANDO EL 75
ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE P.R.

Noche de Reyes – W. Shakespeare
Diseño Vestuario – Helen Sackett

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO · RECINTO DE RIO PIEDRAS
1903